

Lo surrealista del Pop

**El Lowbrow como fuente de
inspiración.**

Ana Carolina Camacho López

**Universidad
de La Laguna**

Julio 2022

Tutor Académico: Atilio Dorestes
Universidad de La Laguna. Facultad de Bellas Artes.
Grado en Bellas Artes, 4º curso.
Modalidad de pintura.
Año 2021/2022

Índice

Lo surrealista del Pop.

I.	Resumen/Abstract.	4
II.	Introducción/Justificación.	5
	2.1 objetivos del proyecto.	8
	2.2 Metodología técnica, creativa e iconográfica.	9
III.	El <i>Lowbrow</i> /Surrealismo Pop.	12
	3.1 Definición del Surrealismo Pop.	12
	3.1.1 El surrealismo.	12
	3.1.2 El Arte Pop.	13
	3.1.3 El Surrealismo Pop.	15
	3.2 Historia del movimiento artístico.	16
	3.3 Técnica y procesos del arte <i>Lowbrow</i> .	22
	3.4 Relevancia en el mundo del arte español.	23
	3.5 Contexto en el mundo del arte académico.	24
IV.	Antecedentes de mi obra artística.	26
V.	Lo surrealista del Pop: obra personal.	37
	5.1 Proceso de trabajo.	37
	5.2 Obra final.	46
VI.	Conclusiones.	58
VII.	Bibliografía.	59

I. Resumen/Abstract.

Resumen

El Lowbrow se entiende como un movimiento artístico underground, que se enmarca dentro de la rebeldía y propone salirse de las normas pictóricas impuestas. Es desde esta perspectiva desde la que surgen esta serie de seis obras pictóricas, en las que se ha indagado en la narrativa y lo surrealista, desde la temática del retrato femenino, con fondos inspirados en fotogramas de películas y con la representación de una serie de iconos contemporáneos que se encuentran en todas las propuestas. Estas piezas pretenden impulsar desde la narrativa una serie de valores sujetos por la necesidad de crear una iconografía común que representen los gustos y necesidades de una determinada generación, bajo la premisa de que el arte debe ser hijo de su propio tiempo. Se crea así un escenario en el que la estética y la reivindicación se unen.

Palabras clave: Lowbrow, iconografía, retrato, Surrealismo, Contemporáneo, pintura.

Abstract

Lowbrow is understood as an underground artistic movement, which is framed within the rebelliousness and proposes to leave the imposed pictorial norms. It is from this perspective that this series of six pictorial works arise, in which narrative and surrealism have been explored, from the theme of the female portrait, with backgrounds inspired by film stills and with the representation of a series of contemporary icons that are found in all the proposals. These pieces aim to promote a series of values from the narrative, subject to the need to create a common iconography that represents the tastes and needs of a certain generation, under the premise that art must be a child of its own time. A scenario is thus created in which aesthetics and vindication come together.

Keywords: Lowbrow, iconography, portrait, Surrealism, Contemporary, painting

II. Introducción/ Justificación.

El desarrollo de este proyecto está basado en una serie de gustos, ideas y referentes, que pretenden enlazar en contenidos teóricos y prácticos, conformando el desarrollo de una obra plástica que contenga la esencia de todos estos conocimientos. La intención es llevar las pinturas hacia un movimiento denominado Surrealismo Pop¹. Además de incluir en las obras pequeños guiños derivados de una cultura popular determinada, basada en una serie de iconografías ilustrativas que nacen en el siglo XX. Ya que es necesario crear iconos comunes que marquen nuestra época artística y que funcionen como motor para una futura creación.

Si nos adentramos en el Surrealismo Pop, y damos una mirada a sus inicios en el oeste de los Estados Unidos, vemos que desde el comienzo el movimiento ha sido marginado por las Bellas Artes. Algo esperado ya que surge en un contexto donde el arte estaba o bien envuelto en un sistema de performances, instalaciones y conceptualismo o era un arte que se movía entre lo elitista y de alto nivel. Mientras el *Lowbrow*² se interesaba por la cultura popular, la pintura y no se decantó por ninguna de estas inclinaciones. Muchos de los artistas de esta corriente usaban las técnicas tradicionales de pintura como las que usaban los grandes maestros y que dejaron como legado artístico³.

El *Lowbrow* venía a ser un renacer de la pintura clásica, muy cuidada y con un gran detalle, pero empleando objetos de la cultura popular de su tiempo, por lo que muchos consideraron que incorporaba un toque infantil como si fuera un tipo de arte creado por y para infantes⁴.

Fig. 1. Fiesta del té de Rosie" (2005), de Mark Ryden.

¹Es un un concepto que roza el *Lowbrow*

²Traducido como "arte de bajo nivel"

³ Véase figura 1

⁴ Información: Joan S. Luna. (28/12/2009). Los colores del *underground*. BILBAO: ASTIBERRI.

Al no cumplir con los estándares clásicos, pasó desapercibido por mucho tiempo para la historia del arte, hasta que comenzó a ganar seguidores y a ser reconocido por los museos e instituciones artísticas de Nueva York.

Se trata de una tendencia que se autodenomina “arte de bajo nivel” y por el cual durante años se ha generado controversia sobre si es o no conveniente que este tipo de movimientos sean introducidos de forma teórico/prácticas en los estudios universitarios. Ya que se mueve por los alrededores del arte urbano y marginal, por ello no se incluye dentro de los contenidos de los estudios artísticos. Se influencia de la cultura cinematográfica, el *skate*, tiene antecedentes en los estudios Disney, se ve envuelto en técnicas y formas de expresión muy eclécticas, como el *graffiti* o el *cómic* americano, pasando por el cine, la novela gráfica, la música *punk* y otras subculturas de California. Además en ocasiones los artistas componen obras con un sentido del humor pícaro o sarcástico, pero con imágenes pictóricas muy cuidadas y bien trabajadas, sin perder la esencia técnica, a pesar de estos toques desenfadados.

Debido a su carácter popular, esta tendencia se ha mantenido al margen del mundo artístico estándar, es por esto que hay una escasa documentación sobre este movimiento artístico. Esta memoria cumple con la función de informar un poco más sobre la tendencia, tratando de evadir la diferenciación entre “buen arte” y “mal arte”. En el sistema artístico español hay muy poca información sobre esto, las fuentes más fiables que hablan del movimiento se encuentran dispersas en libros escritos en inglés y en textos de exposiciones americanas. Aunque poco a poco las editoriales del país han ido recopilando datos y muchos artistas locales defienden la necesidad de promover estos conocimientos.⁵

Como aportación personal se pretende realizar un conjunto de obras que enlazan con una serie de paradigmas e imágenes que proceden de una generación determinada, ya que desde mi posición de artista muestro un gran interés por la cultura popular de la animación americana y japonesa⁶

⁵ Fuente de información: Eva Mª Muñoz Seco. (26 JUL 2018). EL MOVIMIENTO *LOWBROW* EN ESPAÑA. En *LOWBROW ART ORÍGENES E INFLUENCIA EN EL ARTE GRÁFICO ESPAÑOL*(26). Madrid: Trabajo fin de máster.

⁶ Estudios de animación como Disney, *Studio Ghibli*...

Intencionalmente esta serie de iconos han marcado mi forma de entender el arte, y con ellos he creado una estética que enlaza con el movimiento surrealista. Se intenta lograr un acercamiento con el espectador, que este logre hacer sus propias interpretaciones y pueda encontrar en las piezas esos pequeños guiños a la ilustración contemporánea. Y fusionar algunos aspectos de la pintura y la ilustración.

El planteamiento principal de este proyecto es enlazar la magia del surrealismo y el simbolismo, con elementos de carácter contemporáneo, desde una perspectiva narrativa. De esta forma resumimos el planteamiento inicial de las piezas de la siguiente forma:

Comenzando por los fondos, cabe decir que son una reinterpretación de los frames de las películas del director e ilustrador *Tim Burton*. Esto se desarrolla de este modo por la influencia que ha ejercido en mi obra creativa personal la estética planteada por este artista en sus obras cinematográficas⁷. Y siguiendo con las figuras principales, estas son retratos femeninos con rasgos inspirados en la percepción americana de la muñeca realista, con rasgos idealizados y distorsionados. Inspiradas en las obras del artista *Mark Riden*, en sus populares personajes de apariencia dulce y añorada.

De igual manera he querido añadir las populares figuras de colección "*Funko Pop*" en algunas de las obras de esta serie, como parte de las referencias de iconos actuales

Fig. 2. Montajes fotográficos de referencia.

⁷ Véase figura 2.

2.1 Objetivos generales y específicos.

Este proyecto cuenta con varios objetivos primordiales, que se tratan de plasmar en seis obras pictóricas y está memoria escrita. Tenemos finalidades creativas, como académicas y técnicas.

Comenzando por el lado más creativo de las obras vemos que los objetivos son:

- Mostrar esas raíces artísticas que me han servido de inspiración durante mucho tiempo y que han influido en mi estética hasta llegar a la construcción de esta obra pictórica. La animación, la ilustración, la ornamentación occidental, las películas, series y dibujos americanos, han dado paso a nuevas ideas creativas que trato de plasmar en las piezas.
- Introducir elementos contemporáneos y entremezclados con técnicas tradicionales como son el óleo sobre lienzo/tabla.

Veamos ahora los objetivos teóricos más académicos y enfocados en el desarrollo de la tendencia artística:

- Uno de los motivos primordiales de la necesidad de realizar este proyecto es introducir en el mundo académico el movimiento artístico *Lowbrow* rompiendo así con la dualidad clásica del arte. Y además por la necesidad de asentar los valores de la contemporaneidad, ya que cada periodo cultural debe producir un arte propio, con una estética y una temática acordes a cada etapa. El arte es hijo de su tiempo, de su cultura y de las circunstancias.
- Tratar la dualidad artistas entre "arte elevado" y "arte de bajo nivel", intentando atenuar esta división arcaica a mi parecer.
- Romper con la división de doctrinas e itinerarios, añadiendo elementos ilustrativos en piezas pictóricas.

Además este estudio teórico/práctico también tiene finalidades técnicas, en la obra personal y en la redacción:

- Entre ellos encontrar un estilo propio, con una estética fantástica e inspirada en el Surrealismo Pop.
- Mejorar aspectos como la anatomía, de composición, volumen y paleta.
- Realizar una obra con características propias, con una pincelada suavizada y poco definida, que aún así permita obtener resultados técnicos favorables, como pueden ser la correcta ejecución de volúmenes, matización y composición. Así como retratos femeninos utópicos e idealizados, fondos en primeras manchas, desproporción en los tamaños de fondos y figuras o la continuación de pintura e iluminación.

- En la parte teórica del proyecto la intención principal es ampliar los conocimientos sobre el movimiento artístico y mejorar la redacción.

2.2 Metodología técnica, creativa e iconográfica.

El motivo principal de esta serie de obras es el retrato femenino, estos se acompañan de figuras inspiradas en diferentes referencias e iconologías. Las figuras se encuentran acompañadas de fondos fantásticos, estos están inspirados en las películas de *Tim Burton*.

Estas obras han sido realizadas siguiendo el siguiente método de trabajo⁸:

Fig. 3. Esquema de verificación.

Antes de comenzar con la realización de las obras se sigue un método creativo de realización de ideas que se dividen en 3 fases:

⁸ Véase figura 3.

- La lluvia de ideas, es la fase en la que juntamos todos los conceptos, descartamos los menos razonables y buscamos soluciones creativas para los restantes. De esta forma quedan planteamientos claros, para poder ser ejecutados con mayor facilidad.

Lowbrow
 Animación Tim Burton
 Muñecas Fantasía
 Collage
 Surrealismo Funkos Anatomía
 Disney
 Retrato Soportes inusuales
 Animales Nekos
 Fotografías Blanco y Negro
 Monocromático Geometría
 Comida Bodegón Paisaje

Fig. 4. Lluvia de ideas.

- Realización de fotografías, para que todas estas ideas comiencen a tomar forma es necesario realizar imágenes físicas, para que lo que inicialmente eran pensamientos, se transformen en una realidad visual. Para esto hemos tomado retratos femeninos como modelos y atrezzo (figuras, accesorios, juguetes...), lo hemos colocado en una sala de fotografía, con un fondo blanco, un foco de luz cálida y una cámara Canon Eos 77D⁹.

Fig. 5.
Sala de fotografía

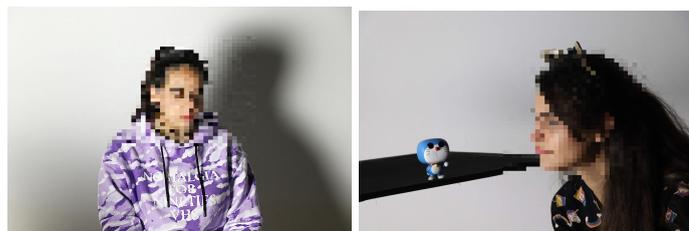

Fig. 6.
Fotografías de retrato

⁹Véase figura 4, 5 y 6.

- Edición y montaje, ya que tenemos fotografías de base es necesario editarlas para lograr los resultado deseados, en este caso necesitamos fondos de películas de *Tim Burton*, retratos utópicos y algunos filtros de imagen. Para esto usamos herramientas como *Snow*, *Photoshop* o *illustrator*¹⁰.

Fig. 7. Montajes Fotográficos.

Tras este proceso tendremos las imágenes con las que realizaremos las obras pictóricas, cabe aclarar que estas fotografías se usarán como referencia, pero no deben ser una copia en la pintura, ya que disipa las actitudes creativas.

¹⁰ Véase figura 7.

III. El Lowbrow/Surrealismo Pop.

Toda obra está creada en un lugar y un contexto, los artistas se inspiran en su entorno, en otros artistas o en movimientos que les interesen. Estas piezas no podían ser la excepción, es por eso que la creación de estas pinturas también cuentan con una fuente de inspiración con la que nos identificamos, compartimos ideas y visión estética. Esa corriente artística es el *Lowbrow* o Surrealismo pop, que surge en determinadas circunstancias y es el fruto de tendencias artísticas reconocidas.

3.1 Definición del Surrealismo Pop.

Antes de hablar sobre el arte *Lowbrow*, hay que tener en cuenta el contexto en el que surge y sus antecesores. Nos situamos entonces en el principio del siglo XX, donde los acontecimientos históricos y políticos, llevan a los artistas a adentrarse en nuevas formas de desarrollo creativo, se exige un arte renovado, que indaga en lo más profundo del ser humano. En este contexto surgen las llamadas vanguardias artísticas, una serie de movimientos artísticos que se producen desde comienzos de siglo y que alcanzaron su esplendor a partir de la primera guerra mundial. Estas corrientes artísticas se caracterizan por la expresión, las alteraciones de las estructuras de arte tradicionales y el abandono de las doctrinas pautadas por La Academia. Surgieron como propuesta contraria a supuestas corrientes envejecidas y propusieron innovaciones radicales de contenido, lenguaje y actitud vital.

Como parte de estas vanguardias tenemos estas dos tendencias: el Surrealismo y el Arte Pop. Ambos en diferentes momentos y contextos. Estas dos tendencias en combinación forman el arte *Lowbrow*, aunque también toma como fuente de inspiración vanguardias como el simbolismo o el arte dadaísta. Pero analizaremos en profundidad únicamente estas:

3.1.1 Surrealismo.

A día de hoy encontramos Surrealismo en casi cualquier lugar, en la música, las artes visuales, el cine, la animación, la poesía... Pero hubo un tiempo en el que el movimiento pertenecía a la literatura y a las artes plásticas.

El surrealismo surge del seno del dadaísmo en el año 1924, cuando el teórico André Breton escribe el primer manifiesto surrealista, donde se define este término desde diferentes doctrinas y plantea que el arte surrealista es una consecuencia de la poesía y literatura.

Con esta tendencia comenzó a dársele prioridad a lo irracional sobre lo racional, a lo anómalo sobre lo corriente, a lo fantástico sobre lo naturalista. Este tipo de arte debe valorarse por su calidad artística, ya que los pintores realizaban sus piezas con una precisión casi fotográfica, pero también por su real descubrimiento de trasfondos anímicos, algo cristalizado previamente por el simbolismo.

Envuelve forma y escenografía lo cual se divide muchas veces en dos planos: el de la regresión a los símbolos míticos de la humanidad, y el de la invención regida por la sed de lo nuevo y la obsesión del objeto de nuestro tiempo¹¹.

André Bretón (fundador del movimiento cultural) llegó a decir que el surrealismo convertía las contradicciones de los sueños y la realidad en una super realidad. Partiendo de esta base el Surrealismo se exime de la representación basada en la copia de la realidad y comienza a ser un todo con la suma de realidades. Es por esto que en sus comienzos causó mucha controversia, ya que rompió con los patrones del arte tradicional, con imágenes fuera de lo real y muchas veces poco figurativas¹². El movimiento se apoya en una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación y olvidan la razón. Se crean imágenes "erróneas", de forma que una cosa u objeto puede interpretarse de diversas maneras dejando al espectador un tanto desorientado.

Fig. 8. Salvador Dalí. Pintura Surrealista.
La tentación de San Antonio (1946).

La imagen del surrealismo representa mundos de fantasía que proceden del subconsciente del artista, de su imaginación o sus sueños, el pintor se permite encerrarse en sí mismo y basar su obra en impulsos irracionales, de ahí que este tipo de obras sean complicadas de comprender e interpretar. La imaginación se utiliza como lógica. Dentro del surrealismo se da la fabricación de objetos, el ensamble de estos y los collages.

¹¹ Información: André Bretón. (01/02/2013). ¿Qué es el Surrealismo?. España: Casimiro libros.

¹² Véase figura 8.

3.1.2 Arte Pop.

El Pop Art es un movimiento artístico que surge a finales de la década de los 50's en Inglaterra y más tarde en los Estados Unidos, como reacción a los ideales dominantes del Expresionismo Abstracto. Sus obras se caracterizaban por reflejar todos los aspectos de la vida y cultura popular del momento, como el cine, los *cómics*, los anuncios... Se hacen piezas críticas contra la sociedad consumista del momento, sacando objetos cotidianos de sus contextos, a través de diferentes técnicas los aíslan o combinan con otros elementos. De esta manera los artistas conseguían resaltar o poner el foco en algunos de los aspectos banales o rasgos culturales de la época. Además la tendencia se encargó de romper con los rasgos tradicionales establecidos para el arte¹³. Es un tipo de arte que se presenta de forma más global y social, un arte popular y nada elitista, que va en contra de las normas impuestas por las Bellas Artes. Construye obras en las que se aíslan o separan a las imágenes de sus contextos, resaltando el aspecto más banal de algún elemento cultural, con frecuencia a través del uso de la ironía.

Fig. 9. Latas de sopa *Campbell 's*. Serigrafía y polímero sintético sobre tela. 1962. *Andy Warhol*.

El Pop Art es un movimiento modernista, del que se nutrirán las tendencias de la postmodernidad (como el *LowBrow*). Además es una corriente que tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de masas, toma productos de consumo accesibles para todos y los representa. Con esto se intenta visibilizar la inestabilidad y la impersonalidad del objeto, alejando al artista de la subjetividad.

Una característica abundante en este tipo de obra es la repetición, algo muy frecuente en los medios de comunicación que critican, donde esto se usa como método para crear iconos y para anestesiarse a la sociedad sobre los problemas. Es entonces en este punto de la historia del arte, que el arte ya no se inspira en la vida, sino que es la sociedad contemporánea quien imita a la imagen y al arte¹⁴.

¹³ Véase figura 9.

¹⁴ Información: *Hans Werner Holzwarth*. (15 septiembre 2018). Arte moderno. Una historia desde el impresionismo hasta hoy. España: *TASCHEN*

3.1.3 El surrealismo pop.

Es en este punto que tras ver las dos tendencias antecesoras del Surrealismo Pop, podemos darnos cuenta de que en esta corriente se combinan características de ambas vanguardias. Del surrealismo toma lo fantástico y mágico, el crear mundos que provienen del subconsciente del artista, del lugar de los sueños, dejando atrás la realidad objetiva y transformándola en una super realidad, tratando además la pintura desde una perspectiva clásica y muy cuidada. Y del *Pop Art* adquiere el interés por el arte popular, por lo contemporáneo, de igual forma se inspira en los dibujos animados, el cine, las revistas y anuncios. Se suman ambas tendencias creando obras que reflejan los problemas e intereses de la sociedad actual, con una mirada edulcorada, fantasiosa y con un humor irónico y muchas veces un tanto gore. Entendemos entonces que su estética enlaza a la perfección con la vanguardia surrealista, con los elementos contemporáneos y las artes visuales de los siglos XX y XXI.¹⁵

Así se presenta el arte *Lowbrow*, traducido como arte de bajo nivel, conocido también como surrealismo pop, que se propone como una tendencia alternativa, que está en el opuesto a el arte de la alta cultura. Sus orígenes se ven reflejados en la unión de diferentes tipos de personas (*hippies*, moteros, dibujantes de *cómics*...), que tenían como principal objetivo alejarse de las normas dictadas por la sociedad para guiarse por sus propias leyes, es decir iban en contra del sistema y de la sociedad conservadora. Y aunque los artistas de este movimiento (en su mayoría), habían tenido algún tipo de educación artística, no eran para nada artistas académicos, de hecho venían de entornos más bien marginales y se posicionaron en contra del arte academicista. Sin embargo cuando vemos sus obras podemos ver una técnica muy cuidada, obras elaboradas y pinturas al más puro estilo clásico. Este tipo de arte *underground*, que surge en el siglo XX a finales de los años 70, es el resultado de muchas influencias de la *low culture* (baja cultura) en los Estados Unidos.¹⁶

Sus orígenes como se ha mencionado, están ligados a la cultura pop, los *cómics*, la ciencia ficción, la serie B, los dibujos animados, el *graffiti* y los videojuegos. El *lowbrow*, fruto de todas estas influencias, se ha convertido en uno de los movimientos artísticos más ricos de las últimas décadas, cruzando fronteras y llegando a países como España. Aún así, por su alejamiento de los estándares artísticos habituales se ha realizado un escaso estudio del mismo.

¹⁵ Fuente de información: Sonia Puga García. (2017). Orígenes del movimiento *Lowbrow*. En *El arte Lowbrow*(16). Universidad de Granada: Tesis doctoral

¹⁶ Véase figura 10.

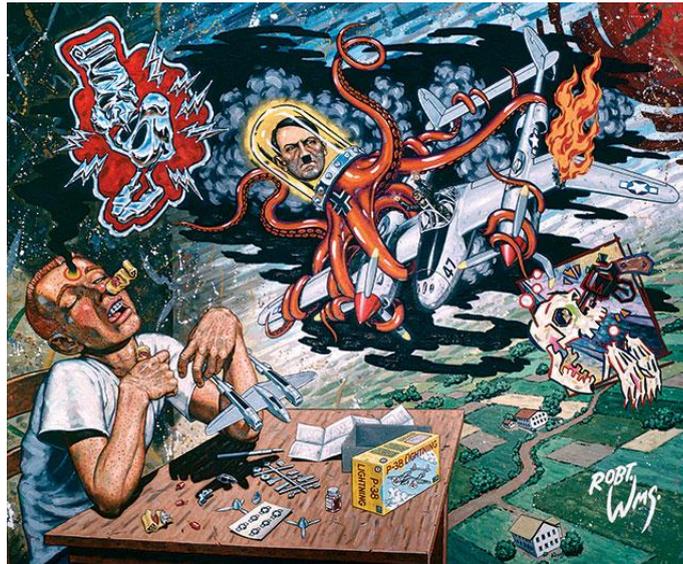

Fig. 10. Patrick tiene un sueño con pegamento, 1989. Robert Williams.

3.2 Historia del movimiento artístico.

Los inicios de esta tendencia fueron tan controversiales como la propia tendencia. Pero antes de adentrarnos en los comienzos del movimiento, es necesario hacer un paréntesis para ver cual era la situación política, social y artística de Nueva York a mediados del siglo XX y porque los artistas tenían la necesidad de extender el arte underground por los Estados Unidos.

A nivel político en la capital del arte se vivió el final de la Segunda Guerra Mundial, esto provocó un gran desarrollo industrial y por consiguiente la recuperación económica. Se viviría entonces el resurgir de una sociedad marcada por el consumo y la publicidad. Es entonces por esta época que nacen la música rock'n'roll, los famosos autocines, la comida basura, la sociedad del consumo aumenta y el Arte comienza a nutrirse de toda esta nueva cultura. Es entonces cuando algunos artistas comienzan a continuar los dirigentes elementos de esta sociedad cambiante, con la intención de realizar críticas sobre esto¹⁷. Es en este sistema, donde nacen los movimientos *underground*¹⁸.

¹⁷ Véase figura 11.

¹⁸ Término de origen inglés, que se traduce como "subterráneo" y es una palabra con la que se designa a los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios, o ajenos a la cultura oficial.

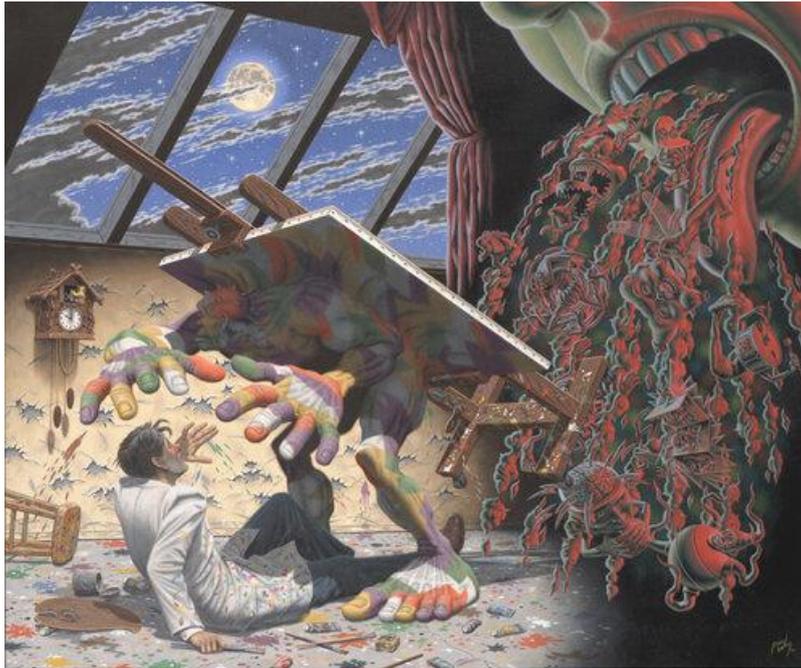

Fig. 11. Robert Williams creatore batte creatore.

Los artistas se comienzan a interesar por diversos factores de este mundo contemporáneo más desarrollado y abierto a un capitalismo masivo. Se inspiran en aspectos religiosos para hacer crítica y representaciones irónicas, ya que esta nueva sociedad de consumo promueve una imaginería católica masiva y una promoción abundante del cristianismo. Se fijan también en el arte del *graffiti*, los coches customizados, la música *punk/rock*... Es entonces en este marco socio/político donde comienza a surgir el movimiento, pero no podemos adentrarnos en los comienzos del Surrealismo Pop, sin mencionar a una figura artística imprescindible, *Robert Williams*. Este artista fue uno de los precursores de la corriente.

Se conoce que en el año 1979 el escritor y dibujante de cómics underground *Gilbert Shelton*, contacto a *Robert Williams*, el cual también era dibujante de cómics *underground*, para que pensara un título para el libro recopilatorio de su obra. Para hacer honor a su humor ácido, *Williams* propuso el título de " *The Lowbrow Art of Robert Williams*"¹⁹. Y así sin saberlo habían creado el término "Lowbrow" que posteriormente definiría a toda una generación de artistas bajo unos de los movimientos más provocativos de finales del siglo XX. A pesar de que el término ya había salido a la luz, aún no se reconoció como movimiento artístico.

¹⁹ Traducido como "El arte del mal gusto de *Robert Williams*"

Para continuar sentando las bases del proyecto se cita otro acontecimiento relevante, que es la creación de la revista *Juxtapoz* en el año 1994, en San Francisco²⁰. Esta fue fundada por el mismo *Robert Williams* y por otros artistas o coleccionistas de arte. Es esta revista una de las principales fuentes de inspiración de la tendencia actualmente²¹.

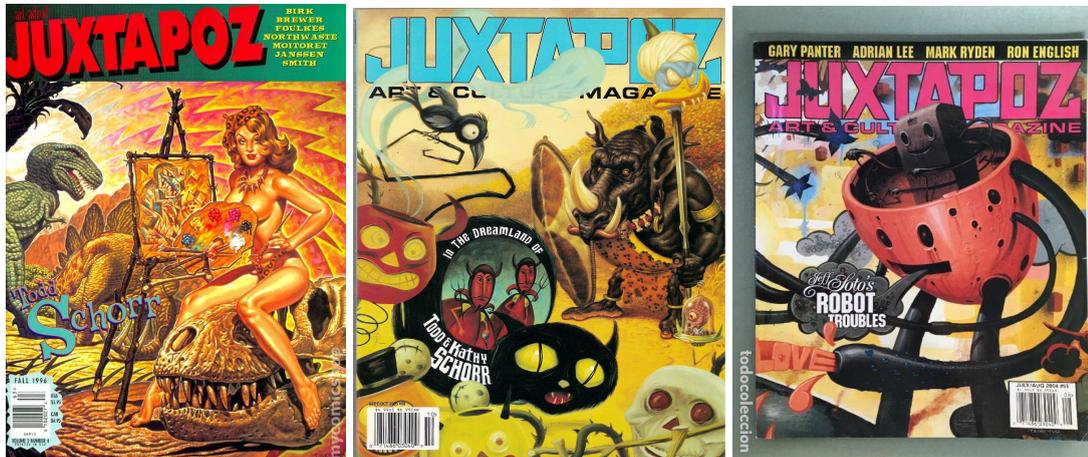

Fig. 12 .Algunas de las portadas de ejemplares de la *Juxtapoz Magazine*.(Año 1996, 2005 y 2004)

Son artículos, revistas y publicaciones como estas las que empezaron a dar visibilidad al movimiento *Lowbrow* en los Estados Unidos, y algunas galerías comenzaron a interesarse por este²².

Entonces la revista y la tendencia se crean de forma paralela, con la intención de divulgar el movimiento underground. La corriente continua en desarrollo, y en constante crecimiento, a pesar de ser un tipo de arte marginal, no muy aceptado por las instituciones clásicas del arte.

Es en este desarrollo donde aparece la figura del gran artista Mark Riden, que será un difusor y desarrollador del Surrealismo pop, ya que el *Lowbrow* como movimiento termina desembocando en el Surrealismo Pop, y acaban siendo una misma tendencia²³. Aunque hay un gran debate sobre esto ya que artistas como Kirsten Anderson, quien editó el libro *Pop Surrealism*, considera a *Lowbrow* y Surrealismo Pop relacionados, pero como movimientos distintos.

²⁰ Véase figura 12.

²¹ Información: Eva Mª Muñoz Seco. (26 JUL 2018). Marco referencial. En *LOWBROW ART ORÍGENES E INFLUENCIA EN EL ARTE GRÁFICO ESPAÑOL*(26). Madrid: Trabajo fin de máster.

²² Galerías como La luz de Jesús, que se ubica en California y dio gran visibilidad al movimiento con sus publicaciones.

²³ Por ello vemos correcto el dirigirnos a la misma tendencia alternando ambos título

Sin embargo, *Matt Dukes Jordan*, autor de *Weirdo Deluxe*, cree que los términos son intercambiables. A pesar de esto lo trataremos como una misma tendencia. Es así que vemos que *Mark Ryden* participó en su primera exposición grupal “*Slideshow*” en 1994, donde su obra fue descubierta por *Robert Williams*, quien vio un potencial enorme en él. Desde este acontecimiento el pintor y diseñador *Ryden* aportó al *Lowbrow* su punto de vista, con obras muy creativas, interesantes, místicas y narrativas.

El movimiento tomó forma y *Mark Ryden* comenzó a construir una estética inconfundible sobre las bases underground que había asentado *Robert Williams*. Esto sería el legado que sirvió de inspiración a los artistas posteriores que se incorporaron al movimiento²⁴.

- **Obra de *Robert Williams*.**

Esta es la estampa más reciente de este artista, padrino de la Escuela de Arte "American Low Brow".

Fig. 13. *Robert Williams*. La persuasión de los ángulos (2010).

Este artista plantea una obra pintoresca, con colores muy vibrantes y con un surrealismo renovado, más contemporáneo, en el que se agregan figuras con una estética americana e innovadora. Se pueden apreciar rasgos como los fondos surrealistas cuidados, una pintura obra nítida, limpia, influenciada por el cómic. La figura principal que, que tiene un estilo *animal print americano*, le da a la pieza un tono actual, incluso la pose que usa para luchar contra los ángeles procede de la influencia del *anime*. Es una estética que servirá de inspiración a toda una generación de artistas²⁵.

²⁴ Véase figura 13, 14, 15 y 16.

²⁵ Fuente de información: Williams, R. (1994). El arte lowbrow de Robert Williams . Ultimo suspiro

- **Obra de Mark Ryden.**

Su iconografía mezcla la supuesta ingenuidad de niñas pálidas que miran al espectador con ojos enormes y miradas suplicantes. Un Surrealismo lleno de magia y fantasía, con figuras muy cuidadas y colores pastel.

Fig. 14. Creatrix, 2005. Óleo sobre lienzo de Mark Ryden.

En esta pieza las capas de símbolos se superponen en una cantidad que parece infinita, la pieza se encuentra atravesada por una figura femenina coronada que domina la imagen. Esta mujer, es la creadora, se asemeja a una encarnación de la Madre Naturaleza que dio lugar a todo organismo viviente que habita la Tierra. Posee un pequeñísimo bebe en sus brazos, a la usanza de la iconografía religiosa que retrata a la Virgen María con el Niño. Esta clase de pinturas suponen una gran influencia para los artistas posteriores del *Lowbrow*.²⁶

²⁶Fuente de información: Triviño Cabrera, L. (2018). La Cámara de las Maravillas de Mark Ryden: formación del profesorado de Ciencias Sociales en educación estética, cultura popular y literacidad crítica. La Cámara de las Maravillas de Mark Ryden: formación del profesorado de Ciencias Sociales en educación estética, cultura popular y literacidad crítica, 223-248.

- **Obra actual influenciada por estas.**

En la actualidad la obra de estos artistas y su influencia es de gran importancia. Es así como muchos otros autores se basan en sus características para crear.

Fig. 15. Graves - La hija del entomólogo, 2014.

En estas piezas se puede apreciar claramente la gran influencia que las muñecas de *Mark Ryden* han ejercido en estos artistas, así como el estilo mágico y la paleta de colores pastel. De igual forma se ve el peso de la obra de *Robert Williams*, sus cuidados paisajes y sus conceptos.

Fig. 16. Marion Peck. Little Shepherdess, 2015.

Óleo sobre lienzo.

3.3 Técnica y procesos del arte *Lowbrow*.

Ahora veamos algunos aspectos de la peculiar técnica que emplean estos artistas en sus obras. La mayoría de obras son pinturas, aunque también encontramos piezas escultóricas o arte digital. Nos centraremos en sus pinturas únicamente.

Un rasgo común y que se realiza con mucha frecuencia en las piezas, es colocar el dibujo como centro de la creación. Los artistas realizan obras muy dibujísticas y se apoyan en sus dibujos en todo momento. Esto se debe a que están influenciados por el cómic, la ilustración o los dibujos animados. Y es esta característica tan meticulosamente dibujística la que les lleva a tener una obra muy detallada, con fondos muy bien cuidados y extremadamente meticulosos, pero basado en formas geométricas y con perspectivas exageradas o incluso planos. A este cuidado uso del detalle, se le suma una figuración distorsionada y utópica. Es en este punto que se aprecia lo curioso de este movimiento, y es que a pesar de no realizar mimesis, ser anti académicos, tener obras figurativas y poco realistas, tienen un conocimiento fascinante de la técnica y el dibujo, tanto que en sus piezas no se ve un atisbo de pincelada, ya que sus trazos no están definidos, sus figuras están suavizadas y con un volumen cuidado y no demasiado contrastado²⁷. A pesar de esto algunas de sus obras pueden verse un tanto caóticas, por esta característica de deformar la realidad mostrando personajes grotescos. Usan elementos de la cultura pop para generar belleza y significado, aunque a veces pueden llegar a ser siniestros. Es por eso que es un arte representacional y figurativo que se sujeta en la animación.

Tienen un contenido muy diverso, algunos de ellos son el satírico, el sexual, en ocasiones desconcertante o violento. En cuanto a la paleta de color, suelen usarse tonos pastel, llamativos en ocasiones, aunque algunos artistas con tematica de terror prefieren los tonos frios o neutros²⁸.

Fig 17. Igor El Ruso. La Fille de Venice (2017)

²⁷ Véase figura 17.

²⁸ Fuente de información: Levine, L. y Levine, LW (1990). Highbrow/lowbrow: El surgimiento de la jerarquía cultural en Estados Unidos (Vol. 1986). Prensa de la Universidad de Harvard.

3.4 Relevancia del *Lowbrow* en el mundo del arte español.

Este estilo lleno de imaginación, humor y sarcasmo, que se reconoce como padre de posteriores movimientos y subtendencias, ha ganado muchos seguidores, hasta el punto de cruzar las fronteras de los Estados Unidos, llegar a Europa y adentrarse incluso en la farándula artística española. Aunque el arte *Lowbrow* estará ligado a España desde mucho antes de popularizarse en el país. Y es este movimiento, como ya se ha mencionado, está inspirado en la vanguardia surrealista y en la obra de sus artistas, es por esta razón que muchas de sus piezas estuvieron relacionadas con el pintor surrealista español Salvador Dalí. Tomaron esa estética de pesadilla o ensoñación propios de las obras de Dalí. De hecho el artista Schorr Todd realizó piezas *Lowbrow* con el retrato de este artista, tomándolo además como referente²⁹.

Fig. 18. Schorr Todd. 1996. *Five O'Clock Shadows in Disney-Dali Land*.

Además de este tipo de “colaboraciones”, también vemos en la España de los 70’s a grupos de artistas que realizaron obra en la línea de trabajo del Surrealismo Pop sin pertenecer directamente al movimiento, tales como El Equipo Crónica, un grupo formado en Valencia, por Manuel Valdés, Juan Antonio Toledo y Rafael Solbes. Estos artistas realizaron su obra en la transición del gobierno dictador y el paso a la democracia. Realizaron obras basadas en la cultura popular, con rasgos políticos, parte del surrealismo y del Arte Pop³⁰. Con el tiempo y la globalización que ha traído el mundo del Internet, el movimiento se ha extendido y hay artistas españoles en la actualidad que basan su obra en esta estética. Es entonces cuando vemos declaraciones de este tipo "Cuando empecé a pintar en Chile, lo que yo hacía, muy influenciado por la estética pop, era considerado una soberana estupidez. No ha sido hasta hace tres o cuatro años que allí, y en cierto modo, en España, se ha empezado a valorar como arte de verdad este tipo de pintura", declara Víctor Castillo, chileno afincado en Barcelona desde hace tres años³¹.

²⁹ Véase figura 18.

³⁰ Fuente de información: Eva Mª Muñoz Seco. (26 JUL 2018). EL MOVIMIENTO LOWBROW EN ESPAÑA. En LOWBROW ART ORÍGENES E INFLUENCIA EN EL ARTE GRÁFICO ESPAÑOL(26). Madrid: Trabajo fin de máster.

³¹ Fragmento sacado de: https://elpais.com/diario/2007/11/01/tendencias/1193871601_850215.html

3.5 Contexto en el mundo del arte académico.

La información sobre este movimiento en español es muy limitada, apenas podemos encontrar texto en inglés o información un poco dispersa en las páginas web de Internet. Esto se debe en parte a que el movimiento no se estudia a nivel académico, ni se nombra en los estudios artísticos de diversas modalidades. Museos, críticos de arte, galerías y más. se mostraron inflexibles sobre el lugar de *Lowbrow* en el mundo del arte y, hasta el día de hoy, lo ha descartado en su mayoría. Algunos críticos de arte sospechan que *Lowbrow* es un movimiento artístico "legítimo", por lo que hay poca formación académica. El argumento más común de los críticos es que los artistas mediocres comenzaron sus carreras en campos que no suelen considerarse "académicos" en el mundo del arte, como la ilustración de historietas, los tatuajes, el *graffiti* y los cómics. Algunos artistas del movimiento *Lowbrow* son autodidactas y no tenían nada que ver con el mundo de las Bellas Artes, esto les diferencia del mundo de los museos y las escuelas de arte.

Sin embargo, algunos artistas que comenzaron sus carreras en galerías de *Lowbrow* han continuado exhibiendo su trabajo principalmente en galerías de arte convencionales. *Joe Coleman, Mark Ryden ...*

Muchos en el mundo del arte tienen grandes dificultades con el enfoque figurativo del *Lowbrow*, con la característica cultural de contar historias y apreciar su habilidad técnica. Escuelas de arte, curadores y críticos subestimaron estos aspectos a lo largo de las décadas de 1980 y 1990.

Por lo general, el movimiento se asocia con tendencias subterráneas, inconformistas, oscuras y desapegadas, nada paralelas a los gustos dominantes. Pero si profundizamos en este movimiento, veremos que se está uniendo a la cultura contemporánea de finales del siglo XX y actual del XXI, con propuestas innovadoras e imágenes reconocibles³².

Y desde un punto de vista más personal es necesario mencionar que este tipo de tendencias son muy importantes, ya que a pesar de estar construidas desde perspectivas poco académicas, es necesario dar visibilidad a todo tipo de doctrinas artísticas y alejarse de la dualidad elitista del arte de clase alta y arte de bajo nivel.

³²Fuente de información: Lowey, I. y Prince, S. (2014). *The graphic art of the underground a countercultural history*. New York: Bloomsbury Publishing Plc.

En cierto sentido, el arte *Lowbrow* trata de explorar y criticar estas diferencias, y es por eso que comparte similitudes con el arte popular de la década de 1960 y principios de la de 1970. Y es que el proceso de creación artística se vuelve banal y arcaico en el momento que se decide continuar con los procedimientos tradicionales, discriminando todo lo que suponga una innovación o se salga de lo habitual. Ya que los tiempos cambian y evolucionan y sin embargo seguimos dando valor en el mundo del arte a los procedimientos que se han utilizado siempre.

El predominante óleo sobre lienzo y las temáticas de paisaje, anatomía, retrato tradicional, etc, están muy bien, pero no podemos aislar las obras solo en esto, el mundo contemporáneo demanda nuevas técnicas, formas, temáticas e iconos que representan los nuevos avances y el Arte académico necesita ampliar sus fronteras e incorporar todas estas novedades³³.

Fig. 19. Ejemplo de arte académico.

Fig. 20. Ejemplo de arte Lowbrow.

³³ Véase figuras 19 y 20.

IV. Antecedentes de mi obra artística.

Durante los años de carrera he mostrado interés por el retrato, el arte surrealista y la ilustración. Esto puede verse reflejado en las obras realizadas. Y este recorrido ha servido de inspiración para el proceso de creación de este proyecto³⁴.

Fig. 21. Obra surrealista. Óleo sobre lienzo. Formato F40.

Fig. 22. Obra personal de retrato. Acrílico sobre lienzo, formato F40.

Fig. 23. Ilustración personal
Acuarela sobre papel,
formato Din-A4.

Esta serie de ideologías y mi evolución pictórica, surgen a raíz de la influencia que ejercen diversos artistas sobre mi obra. Todos tienen en común el uso de la fantasía y los artificios como recurso. La gran mayoría son artistas contemporáneos de gran relevancia. Hagamos entonces un breve recorrido por sus piezas, su creación e intereses temáticos.

³⁴ Véase figuras 21, 22 y 23.

-Mark Ryden:

El artista y pintor estadounidense, lleva desde finales del siglo XX combinando temas de la cultura pop con técnicas del arte clásico, *Mark Ryden* crea un estilo singular que supera los límites tradicionales entre el arte alto y el bajo. El pintor ha sobrepasado las estrategias surrealistas iniciales al adoptar temáticas cargadas de connotaciones culturales. Su obra comenzó a tener la atención del público en la década de 1990, momento en el que marcó el comienzo de un nuevo género de pintura, el "surrealismo pop", llevando tras de sí gran cantidad de seguidores a su paso³⁵.

Las obras de este artista suelen estar protagonizadas por niñas con cara de muñecas, sus pinturas tienen un aire místico, ya que utiliza una paleta de colores pastel, que además proporciona un estilo "cursi" al ambiente. Dentro de su técnica ejecuta figuras y fondos bien detallados, que dan un aire infantil y misterioso a la vez. En sus temáticas insinúa aspectos psíquicos, muy bien estudiados. Realiza piezas tetricas y macabras, pero edulcoradas desde la inocencia aparente de la niñez y fantasía.

Tiene un vocabulario que roza el cliché nostálgico y pasa por lo arquetípico. Es el mayor exponente de este movimiento a día de hoy³⁶.

Fig. 24. Artista: Mark Ryden
 Título: ESTRUCTURA CROMÁTICA 113 (#113)
 Medio: Óleo sobre lienzo, 2015
 Tamaño: 20 x 30 pulgadas; 50,8 x 76,2 cm

³⁵ Véase figura 24.

³⁶ Fuente de información: Ryden, M. (2005). Declaración del artista. Wondertooneel: Pinturas de Mark Ryden

-Brandt Peters:

Es un ilustrador, pintor y diseñador autodidacta, que ha realizado un trabajo que ha atraído la atención del circuito internacional de galerías de Bellas Artes. En sus pinturas explora la era de los dibujos animados antiguos, los juguetes y lo combina con rasgos de la cultura pop³⁷.

Este artista no solo crea, imagina y pinta a sus personajes, también se inventa una historia para cada uno de ellos. Crea alter egos de dibujos animados glorificados, dentro de mundos tétricos y espeluznantes³⁸.

Fig. 25. Artista: *Kathie Olivas y Brandt Peters*.
 Título: Calliope (10º aniversario)
 Medio: Impreso en papel de bellas artes con tintas de archivo.
 Edición de 100, firmada y numerada
 Tamaño: 13" x 19" tamaño de papel
 11" x 17" tamaño de imagen

³⁷ Véase figura 25.

³⁸ Fuente de información: Joan S. Luna. (28/12/2009). Los colores del underground. BILBAO: ASTIBERRI.

-David Stoupakis:

Es un artista gótico/surrealista, que trabaja dentro del movimiento *Lowbrow*. Realiza principalmente pinturas, pero también ha hecho diseños para álbumes musicales³⁹.

En sus representaciones vemos creaciones oscuras, paisajes tétricos y personajes de tes blanca interactuando con numerosas fantasías.

Su obra se caracteriza por utilizar elementos recurrentes, como animales, ovejas, siervos o niñas⁴⁰.

Fig. 26. Artista: *David Stoupakis*
 Título: *Welcome home*, 2021
 Medio: Óleo sobre madera
 Tamaño: 111,8 × 83,2 cm

³⁹ Véase figura 26.

⁴⁰ Fuente de información: Joan S. Luna. (28/12/2009). Los colores del underground. BILBAO: ASTIBERRI.

-Greg Craola Simkins:

Es un artista estadounidense, pintor, ilustrador, que ha incursionado en el mundo de los videojuegos y el *graffiti*. Realiza obras pictóricas de gran formato, en las que incluye grandes paisajes surrealistas, con animales fantásticos en ellos. Su obra destila una magia especial que se extiende a lo largo de más de 300 piezas⁴¹. Sus personajes son entrañables, simpáticos y con un colorido de una sutileza cautivadora, algunos son su propia visión de algunos personajes icónicos cinematográficos o televisivos⁴².

Fig. 27. Artista y año: Greg "CRAOLA" Simkins, 2017
 Título: *Bags and Friends*
 Medio: Acrílico sobre lienzo, enmarcado
 Tamaño: " x 18" cm

⁴¹ Véase figura 27.

⁴² Fuente de información: Blume, CM (2015). *La Estética de la Profecía*.

-Ron English:

Es un artista estadounidense, con un estilo inspirado en las temáticas de cómic, los dibujos animados, tótems de la historia del arte, y diferentes símbolos culturales tanto comerciales como personales⁴³. Trabaja con la ilustración, la pintura y explora técnicas tradicionales y digitales.

Ha producido imágenes en la calle, en museos, en películas, libros y televisión. Él acuñó el término PROPaganda para describir una mezcla de puntos de referencia culturales altos y bajos, haciendo una cotización de géneros.

Es uno de los artistas más emblemáticos del surrealismo pop algo que ha conseguido tras muchos años de trabajo, más de 30 exposiciones en solitario y una faja de pinturas que superan el millar junto a una carrera tan extensa continúa haciendo un auténtico rebelde como como bien refleja en sus irónicas valla publicitarias⁴⁴.

Fig. 28. Artista: *Ron English*
 Título: *Monkey Shiner Grin*, Contemporáneo
 Medio: Óleo sobre lienzo
 Tamaño: 152,4 × 152,4 cm

⁴³Véase figura 28.

⁴⁴ Fuente de información: Moroman, MM (2017). Imágenes de protesta: arte de pared de barrera por Ron English y otros artistas callejeros (tesis doctoral, Universidad de Oregón).

-Xiaoqing Ding:

Es una artista chino/estadounidense, que trabaja como pintora y se especializa en las artes asiáticas tradicionales. Trabaja con temple al huevo, punta de plata, óleo y pastel, sus imágenes exploran la naturaleza de la sexualidad, la identidad y la política personal

La artista combina un espíritu muy actual con elementos directamente heredados de la tradición artística china y de la cartelería publicitaria de principios de siglo. Pese a ello se declara influida por infinidad de creadores distintos. En su obra las mujeres son las verdaderas protagonistas y quienes dirigen su propia existencia⁴⁵.

Xiaoqing Ding hace referencia en sus piezas al simbolismo de su herencia china, fusionando con la influencia de la mitología griega, los cuentos de hadas europeos y los estudios medievales. El cuerpo de trabajo resultante es una fusión de narraciones misteriosas que se centran en sentimientos atemporales y luchas personales entre el bien y el mal⁴⁶.

Fig. 29. Artista: *Xiaoqing Ding*
Título: Al final de un arcoiris (2010)
Medio: Óleo sobre papel
Tamaño: 101,6 x 81,28 cm

⁴⁵ Véase figura 29.

⁴⁶ Fuente de información: Joan S. Luna. (28/12/2009). Los colores del underground. BILBAO: ASTIBERRI.

-Yoko D'Holbachie:

La artista nació en 1971 en Japón en *Yokohama*, tiene estudios en diseño y artes. De clases de arte en *Yokohama* y Tokio. Durante mucho tiempo, trabajó como diseñadora autónoma en publicidad, edición y diseño de videojuegos. Sus piezas están inspiradas tanto en su infancia como en los animales, juguetes, peces e insectos, lo cual es evidente en su obra⁴⁷.

Es una de las autoras japonesas más brillantes de su generación, aunque su obra aún no ha traspasado tantas fronteras como debería. Sus aparentemente inocentes seres mitológicos sorprenden por sus cuerpos imposibles, por la riqueza de su colorido y por una fantasía equiparable a la de los personajes de *Jim Woodring*⁴⁸.

Fig. 30. Artista: *Yoko D'Holbachie*
 Título y año: *Spiral girl*, 2011
 Medio: Pintura acrílica
 Tamaño: 33 x 33 x 4 cm

⁴⁷ Véase figura 30.

⁴⁸ Fuente de información: Soto Solier, P. M. (2018). Aprendizaje experiencial del Patrimonio Cultural a través de la performance art en el Grado en Educación Infantil.

-Mab Grave:

Es una pintora contemporánea, originaria de los Estados Unidos, actualmente vive en Indianápolis. Trabaja en el movimiento *Lowbrow*. Es una artista autodidacta, que pasó su infancia y adolescencia explorando el grafito y los medios de pluma y que descubrió la pintura a principios de 2009.

Su obra está inspirada en la ciencia, la cultura espacial de los años 60, los cuentos de hadas, la literatura clásica antigua y la mitología. Utiliza una temática narrativa y sus piezas tienen un profundo simbolismo histórico⁴⁹. Su estilo contiene una paleta con colores vibrantes y temáticas más bien comerciales. La artista utiliza el recurso de las niñas con cara de muñecas, con un estilo ilustrativo. Como curiosidad cabe destacar que vive y pinta en una taberna convertida en 1800⁵⁰.

Fig. 31. Artista: *Mab Grave*
Título: *Roommakers Daughter*
Medio: Lámina impresa.
Tamaño: 8 x 11 cm.

⁴⁹ Véase figura 31.

⁵⁰ Fuente de información: Joan S. Luna. (28/12/2009). Los colores del underground. BILBAO: ASTIBERRI.

-Flor Padilla:

Es una artista plástica nacida en Lima, está especializada en ilustración y pintura. Sus obras evocan un mundo mágico y de fantasía, para volver a temáticas que remiten a la infancia y al mundo de los sueños. Sus influencias proceden del anime japonés y del estilo pop surrealista, realismo mágico, junto con la técnica realista y con la temática fantástica. *Mark Ryden* y artistas como *Nicoletta Ceccoli* son parte de sus influencias pictóricas⁵¹.

La artista comparte retratos de niñas que desprenden gran seguridad, empoderadas, que persiguen y luchan por sus sueños, con vestimenta militar o las Catgirls quienes llevan una máscara que simboliza sus sueños no confesados. Este artista mantiene las características del género, pero resaltando el especial interés del rostro⁵².

Fig. 32. Autora: Flor Padilla
Título: *AVIATOR GIRL*
Medio: Óleo sobre lienzo
Tamaño: 40 x 50 cm

⁵¹ Véase figura 32.

⁵² Fuente de información: Joan S. Luna. (28/12/2009). Los colores del underground. BILBAO: ASTIBERRI.

-Tim Burton:

Tim Burton es un director de cine, productor, escritor y dibujante estadounidense. El artista a creado un universo propio marcado por la mitomanía, el reciclaje cultural y una imaginación de notable impronta visual, con historias personales, en las que en muchas de ellas usa rasgos de humor negro, con personajes principales que están inadaptados, antihéroes que se identifican fácilmente con su autor⁵³.

El artista no suele hacer obra plástica, por el contrario realiza películas y animaciones, que la mayoría de veces ilustra y dirige. Suele incorporar rasgos comunes a sus películas, inspirados en el cine gótico y de terror, muchos de estos rasgos son incluso autobiográficos. Incorpora en sus películas y animaciones mundos de fantasía, ciencia ficción y elementos del realismo mágico⁵⁴.

Fig. 33. Director: *Tim Burton*
 Título: *Corpse Bride*
 Año: 2005
 Categoría: Animación/fantasía/infantil.

⁵³ Véase figura 33.

⁵⁴ Fuente de información: Burton, T. (2008). *Burton sobre Burton*. Faber y Faber.

V. Lo surrealista del Pop: obra personal.

Esta serie titulada "Lo surrealista del pop" está compuesta por seis piezas. Donde cada una de ellas forma un mundo propio, se abre paso a la narrativa y la interpretación, en unas obras inspiradas en la estética y los ideales del movimiento *Lowbrow*.

5.1 Proceso de trabajo.

Cada una de las piezas pictóricas realizadas han sido creadas siguiendo unas determinadas pautas pictóricas, técnicas y temáticas. Es por esto que a pesar de poseer procedimientos y contenidos paralelos, cada una de ellas tiene unas cualidades distintivas. De esta forma es posible exponer teóricamente y gráficamente el proceso de éstas una por una.

-Obra número 1: Merienda soñada.

Lo primero antes de realizar la obra es plantear una idea y una iconografía. Para esto he tomado fotos y las he editado con Photoshop, tomando como referencia autores y elementos del movimiento artístico descrito. Posteriormente he realizado una pequeña prueba de la imagen en óleo sobre tabla. He imprimado una tabla DM (tamaño 50f) con gesso. Posteriormente he encajado el dibujo. Para comenzar el proceso de pintura he realizado la primera mancha con aguadas de pintura al óleo y aguarrás, buscando las sombras y luces iniciales, acercándome al color lo más posible. Para la segunda capa he empastado más la pintura, concretando mejor las zonas de luz y los colores finales. Las últimas capas son para detallar y empastar las zonas más destacables.

Fueron necesarios varios cambios y correcciones, ya que la figura principal necesitaba un mejor trabajo en los oscuros, por ello se han resaltado algunas partes con rotulador "posca negro". Mientras que el fondo ha quedado con una pincelada más despreocupada y suelta.

Para esta obra hemos usado una gama de colores neutros, terrosos y cálidos. De igual forma tiene una composición un tanto peculiar, ya que la figura no está totalmente centrada, sino que se encuentra un tanto desplazada hacia la izquierda, mientras su mirada está fija en el lado derecho, de esta forma el contenido del fondo, que se sitúa mayormente a su derecha, se unifica con la figura principal.

Desde el punto de vista creativo es necesario decir que esta pieza está envuelta por elementos fantásticos e iconografías, que remiten a determinadas influencias contemporáneas, que se han tomado como fuente de inspiración para crearla. Comenzando por la figura principal, vemos un retrato femenino de frente, este tiene un rostro algo inusual, con rasgos modificados, que tratan de asemejarse a los de una muñeca. Este personaje principal lleva elementos ornamentales que nos llevan por diferentes iconos y culturas. Comenzando por las orejas de gato que lleva en su cabeza, estas datan de la cultura japonesa, concretamente de una moda estética comúnmente conocida como “*neko*” o “*chica neko*”, este gusto estético surge a su vez de la subcultura de los “*furros*” (animales con rasgos antropomórficos). Vemos también que la figura lleva en su cabeza una corona de flores, esta surge ha sido inspirada por la vestimenta típica hawaiana. Además el cuello de la chica está adornado por un collar rojo con un cascabel amarillo, este icono surge de la popular animación japonesa “*Doraemon*”. Justo en el hombro del personaje encontramos una tasa, basada en el filme de Disney “*Frozen*”. Todos estos guiños se encuentran estratégicamente situados, con la intención de que puedan ser reconocidos por el espectador. Tras de estas figuras se encuentra el fondo, el cual es una reinterpretación de un fragmento de la película “*Alice in Wonderland*”, de los estudios de Disney y dirigida por *Tim Burton*, concretamente en la parte donde se prepara la merienda para los personajes fantásticos de los mundos de Alicia⁵⁴.

Fotografías del proceso

Fig. 34. Encajado.

Fig. 35. Mancha.

Fig. 36. Desarrollo del color.

Fig. 37. Detalle y contraste.

⁵⁵ Véase figuras 34,35,36 y 37.

- Obra número 2: Paseando por la infancia.

Esta obra ha sido creada a partir de un montaje fotográfico. Lo primero que hemos hecho ha sido realizar una imprimación con gesso a un lienzo de tamaño 40 f (esto para reutilizarlo). Posteriormente hemos encajado el dibujo, y comenzamos con la primera mancha, esta vez hemos manchado únicamente las zonas en sombra con un tono terroso. Una vez se ha secado comenzamos con un acercamiento del color, sacando volumen, luces y sombras. Se realizan las mezclas con óleo, y una combinación de barniz de damar con trementina, usado como disolvente. Realizamos un detalle más minucioso en las figuras principales, mientras que el fondo lo dejamos en segunda mancha, dejando ver incluso detalles del encajado. Para esta obra hemos jugado con la teoría del color, usando colores complementarios como lo son el rojo y el verde, con una combinación de colores neutros.

Se han realizado varios cambios sobre todo en la figura principal y además de óleo se ha usado un rotulador “posca” negro, para resaltar las sombras y lograr mejores resultados. En cuanto a la composición, la atención principal está en la parte izquierda del lienzo donde se encuentra la figura principal, pero el fondo desdibujado y la figura secundaria se encargan de equilibrar en el otro lado de la pieza.

En la parte más creativa de la obra cabe decir que está creada con alteraciones de dimensión entre las figuras y el fondo. Una vez más priman las referencias a elementos de algunas animaciones contemporáneas, así como los ambientes fantásticos. Comenzando por las figuras principales, tenemos nuevamente un retrato femenino de frente, este tiene rasgos inusuales, tales como cara redonda, ojos grandes, nariz y boca pequeñas. Todo esto es fruto de una caracterización propia del rostro de muñecas americanas, que nos ha servido como fuente de inspiración. Continuando con el resto de elementos, la figura principal lleva en su mano una ilustración de la famosa animación japonesa “Doraemon”, colocado de forma deliberada para mostrar que es necesario romper con la dualidad clásica en el arte (arte de baja y alta cultura). Junto a la figura principal encontramos otro elemento que hace referencia a una animación japonesa “Crayon ShinChan”.

En esta obra se quería mostrar la gran influencia que ha tenido la animación nipona en esta serie de obras. Para el fondo se ha realizado una reinterpretación de uno de los fragmentos de la película “*Alice in Wonderland*”, la cual ha sido dirigida por *Tim Burton*. Se trata de las setas gigantes que se encuentran en una de las escenas.⁵⁶

⁵⁶ Véase figuras 38, 39, 40 y 41.

Fotografías del proceso

Fig. 38. Encajado y mancha.

Fig. 39. Desarrollo de la figura.

Fig. 40. Acercamiento al color.

Fig. 41. Detalle.

-Obra número 3 : Un gato entre bambalinas.

En esta pieza (al igual que el resto) hemos utilizado un montaje fotográfico previo a la obra, que ha servido como fuente de inspiración.

Se ha comenzado imprimando un lienzo de dimensión 60f, con gesso industrial. Una vez realizado este proceso encajamos la obra y comenzamos con la primera mancha, que se ha realizado con tonos terrosos y grises, marcando las sombras más pronunciadas.

Continuando con la segunda mancha, en la que se añaden más detalles, se colocan luces, sombras y tonos medios, y se sacan los volúmenes en las figuras. el fondo ha quedado en primera mancha y se le han añadido detalles en salpicado.

En la tercera mancha realizamos detalles y correcciones.

Esta obra está realizada con una paleta de tonos fríos y colores tierra. Además de oleo, hemos usado un rotulador “posca” negro para resaltar en las sombras. La composición de la pieza está equilibrada por las dos figuras principales, una a cada lado de la imagen⁵⁷. Desde un punto de vista más creativo esta pieza ha sido creada en tonos más fríos y oscuros, acorde con el lugar y la temática.

La figura principal es un retrato femenino situado en tres cuartos, nuevamente es un rostro utópico que trata de asemejarse a los de una muñeca. El retrato cuenta con unas orejas felinas en su cabeza, estas hacen referencia nuevamente a la subcultura de los “furros” y la estética “neko” japonesa.

Además, este retrato va acompañado de dos figuras, una de ellas es un personaje fantástico inspirado en los roedores. La otra pieza es un gato con desproporción en su tamaño, que enlaza con el fondo de la obra, ambos son reinterpretaciones de un fragmento de la película “*Alice in Wonderland*”.

Fotografías del proceso

Fig. 42. Encajado.

Fig. 43. Mancha.

Fig. 44. Acercamiento al color.

Fig. 45. Construcción de volumen.

⁵⁷ Véase figuras 42,43,44 y 45.

-Obra número 4 : Conversando en los mundos de Jack.

Esta pieza parte de un montaje fotográfico, que ha servido de inspiración para crear el diseño. Se ha comenzado imprimando un lienzo en formato marina, con gesso industrial. Posteriormente se ha realizado el encajado de la pieza, y se ha comenzado con la primera mancha, que se ha realizado en tonos tierra marcando las sombras de la figura principal. Se continúa con la segunda mancha, que hemos realizado en tonos fríos, detallando y dando volúmenes, con luces, sombras y tonos medios.

El fondo ha quedado expuesto en una segunda mancha, tratando de detallar algunas partes, para que quede en armonía con la figura. Este personaje principal requirió de algunas modificaciones anatómicas.

Desde la parte temática hay que decir que esta obra cuenta con un fondo amplio y sin demasiado contenido, que deja que el resto de piezas respiren.

La figura principal en la obra se encuentra en la esquina derecha, se trata de un retrato femenino de lado, que parece interactuar con el resto de elementos del cuadro, esta figura cuenta con colores fríos que enlazan con el resto de la obra. Otra pieza fundamental en la obra es una reinterpretación de las populares figuras de la marca "funko pop", en este caso es la número 58, de la serie animada "Doraemon". En cuanto al fondo, se trata de un fragmento de la película animada de Disney "The Nightmare Before Christmas", que dirige Tim Burton y que se envuelve en esas características de temática gótica que definen el estilo del director⁵⁸.

Fig. 46. Encajado y mancha

Fig. 47. Desarrollo de la figura

Fig. 48. Aproximación al color

Fig. 49. Desarrollo del volumen

⁵⁸ Véase figuras 46,47,48,49 y 50.

Fotografías del proceso

Fig. 50. Detalle

-Obra número 5: En la oscuridad hay un bosque.

Esta pieza está compuesta por técnicas mixtas y ha requerido de procedimientos algo diferentes a las anteriores obras.

Se comienza imprimando una tabla de DM en 50 figura, con gesso comercial. Continuando con el encajado del dibujo y una primera mancha realizada con una aguada de óleo, trementina y barniz de damar, muy diluido y que cubre toda la superficie de un tono azul cian. Una vez seca esta primera capa, realizamos un transfer en el fondo de la composición, con papel de periodico y cola blanca. Lo dejamos secar y retiramos el papel con un trapo humedecido, de forma que solo quede la tinta transferida en el soporte. Una vez hecho esto comenzamos con la segunda mancha, donde sacamos volúmenes y detalles. El fondo quedará en aguadas realizadas en segunda mancha, de forma que se pueda ver el transfer.

En una parte de la figura hemos realizado estampaciones en linóleo, como parte de las técnicas de taller. En una tercera y cuarta mancha se han realizado detalles y correcciones. Esta obra tiene una paleta de tonos fríos y oscuros. En lo creativo hay que destacar que tiene tonos más oscuros y lúgubres, envolviendo la pieza en una temática de carácter tétrico. Comenzando por la figura principal, la cual se trata de un retrato femenino, situado el rostro en tres cuartos. En esta imagen principal destaca un aspecto muy importante en la obra, esta es la mutilación en el brazo del personaje, que se ha llevado a cabo con la intención de generar desconcierto en el espectador, así como de dar un aspecto aún más narrativo. Sobre este brazo se encuentra una reinterpretación de una figura de la marca “funko pop”, concretamente el número 581, de la película animada “Frozen 2”. El fondo concuerda con la temática de este cuadro, en este caso se trata de un bosque oscuro, inspirado en un fragmento de la película “Alice in Wonderland” de Tim Burton⁵⁹.

⁵⁹ Véase figuras 51,52,53,54 y 55.

Fotografías del proceso.

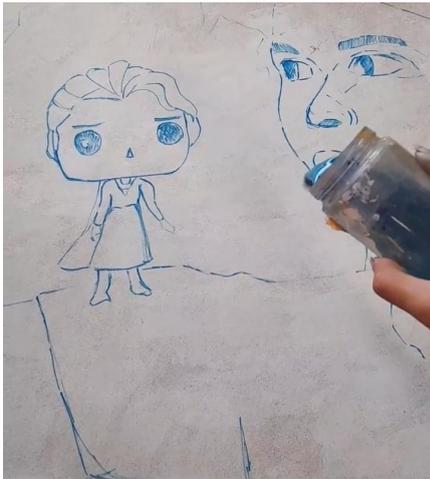

Fig. 51. Encajado

Fig. 52. Mancha y transfer.

Fig. 53. Desarrollo de la figura.

Fig. 54. Acercamiento al color.

Fig. 55. Detalle.

Sexta obra: Ese nyancat llenó todo de color.

Esta obra ha sufrido diversas modificaciones a medida que se ha avanzado en ella, de forma que el diseño y encajado original no han permanecido en la pieza. Comenzando por imprimir un lienzo en 40 figura, con gesso industrial. Se continúa con el encajado y una primera mancha de acercamiento al color, que fueron posteriormente sustituidos. Tras estos cambios se realizó un nuevo encajado de la figura principal. Este nuevo personaje se pintó a la prima, añadiendo contrastes y volúmenes desde la primera mancha. El fondo se quedó en segunda mancha, mientras que otra de las figuras fue también sustituida.

Esta pieza está hecha con una mezcla de óleo, trementina y barniz de damar. Además para resaltar en las sombras se ha usado un rotulador multisuperficie negro. Este cuadro tiene una paleta de colores pastel y muy vivos. En lo temáticos cabe destacar que esta obra tiene tonos mucho más vivos que el resto de obras y algunas modificaciones en las figuras. El personaje principal se trata de un retrato femenino, con el rostro situado en tres cuartos, esta tiene rasgos más semejantes a un rostro real. Justo a su lado tenemos otra figura, la cual es una reinterpretación del "nyan cat", que es una animación en 8-bits, desarrollada por Yoyogames Game Maker⁶⁰.

En cuanto al fondo, se puede decir que está inspirado en un fragmento de la película "Edward Scissorhands", dirigida por *Tim Burton*. Se trata de una serie de casas con colores muy vibrantes.

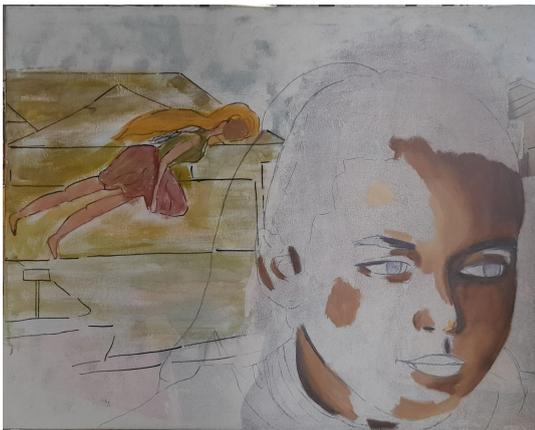

Fig. 56. Mancha.

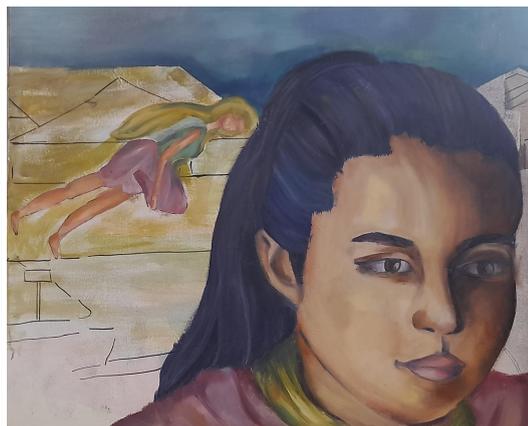

Fig. 57. Desarrollo de la figura.

⁶⁰ Véase figura 56, 57, 58 y 59.

Fig. 58. Desarrollo del volumen.

Fig. 59. Detalle.

5.2 Obra final.

Las piezas finales que conforman la obra son:

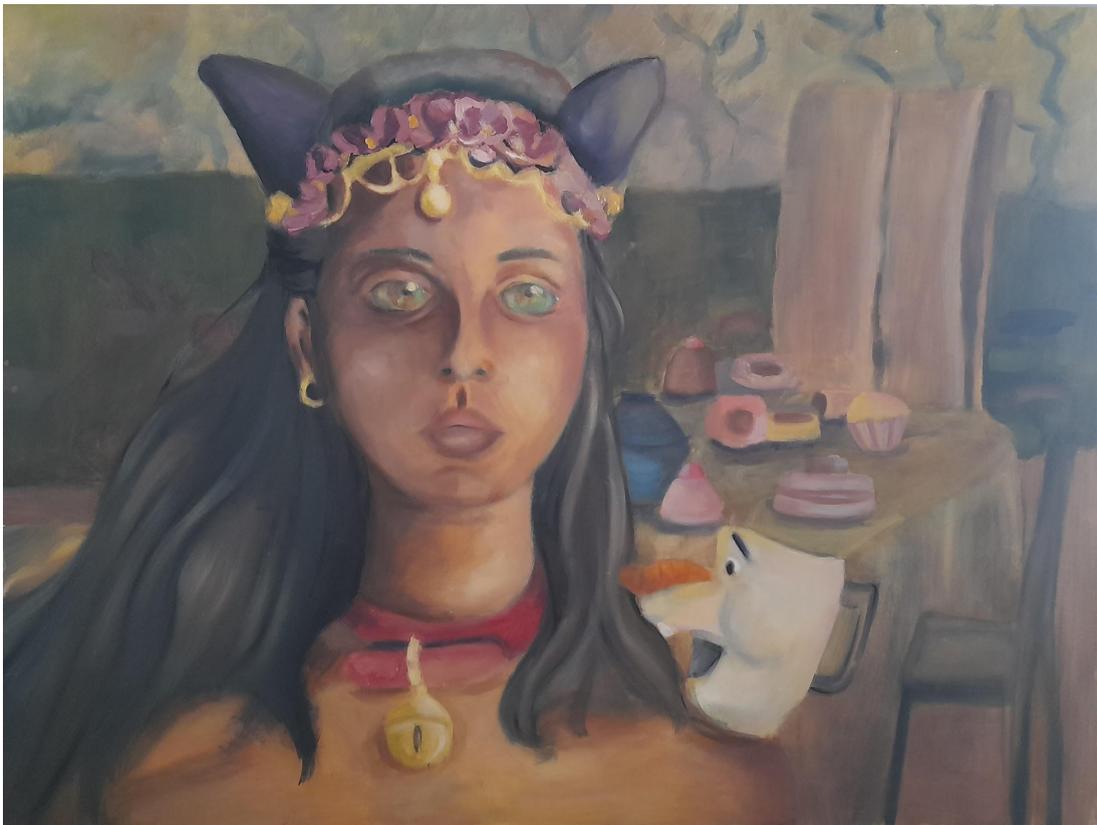
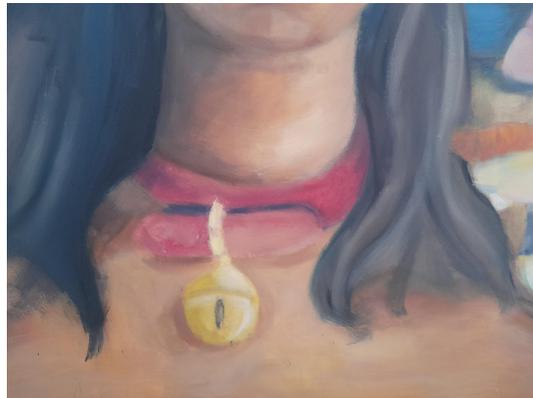

Fig. 60. Autora: Ana Carolina.
Título: Merienda soñada.
Soporte: Óleo sobre tabla.
Medidas: 116 x 89 cm.

Detalle.

Fig. 61.

Fig. 62.

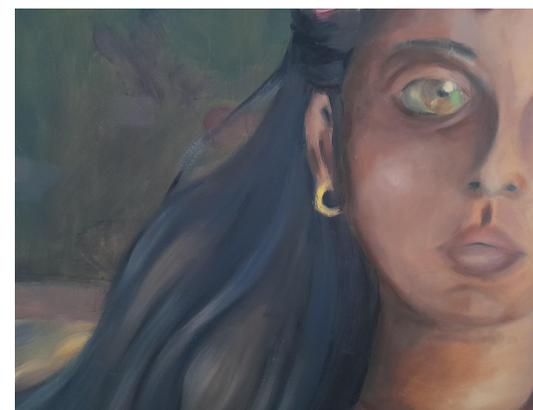
Fig. 63.

Fig. 64.

Fig. 65.

Fig. 66.

Fig. 67. Autora: Ana Carolina.
Título: Paseando por la infancia.
Soporte: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 81 cm.

Detalle.

Fig. 68.

Fig. 69.

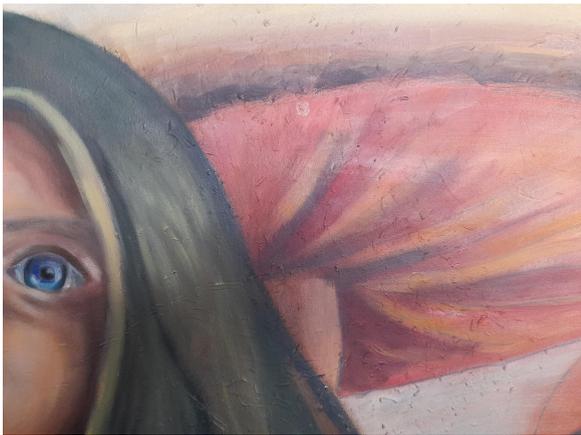

Fig. 70.

Fig. 71.

Fig. 72.

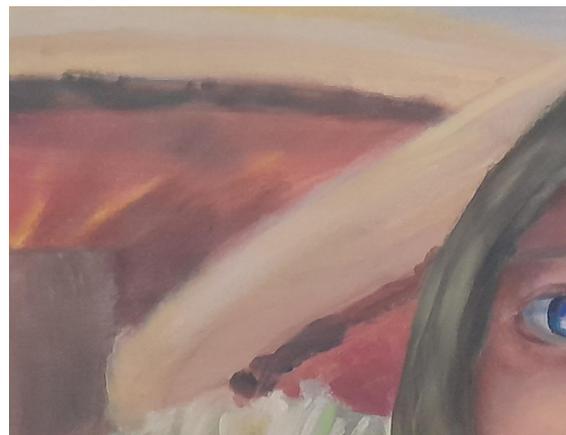

Fig. 73.

Fig. 74. Autora: Ana Carolina.
Título: Un gato entre bambalinas.
Soporte: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 130 x 97 cm.

Detalle.

Fig. 75.

Fig. 76.

Fig. 77.

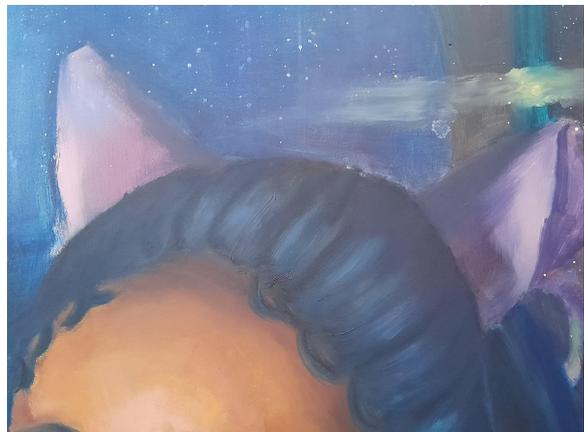

Fig. 78.

Fig. 79.

Fig. 80.

Fig. 81. Autora: Ana Carolina.
Título: Conversando en los mundos de Jack.
Soporte: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 145 x 100 cm.

Detalle.

Fig. 82.

Fig. 83.

Fig. 84.

Fig. 85.

Fig. 86.

Fig. 87.

Fig. 88. Autora: Ana Carolina.
Título: En la oscuridad hay un bosque.
Soporte: Óleo sobre tabla.
Medidas: 116 x 89 cm.

Fig. 89.

Fig. 90.

Fig. 91.

Fig. 92.

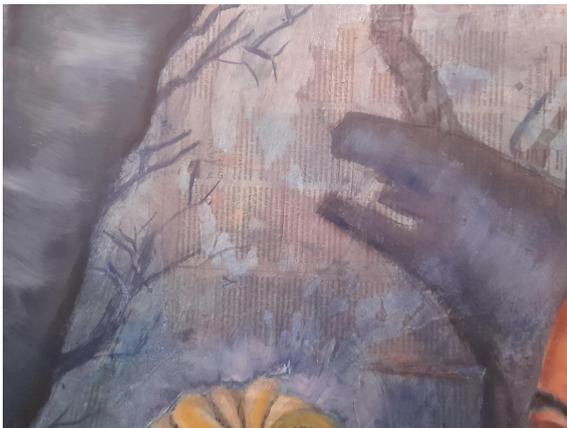
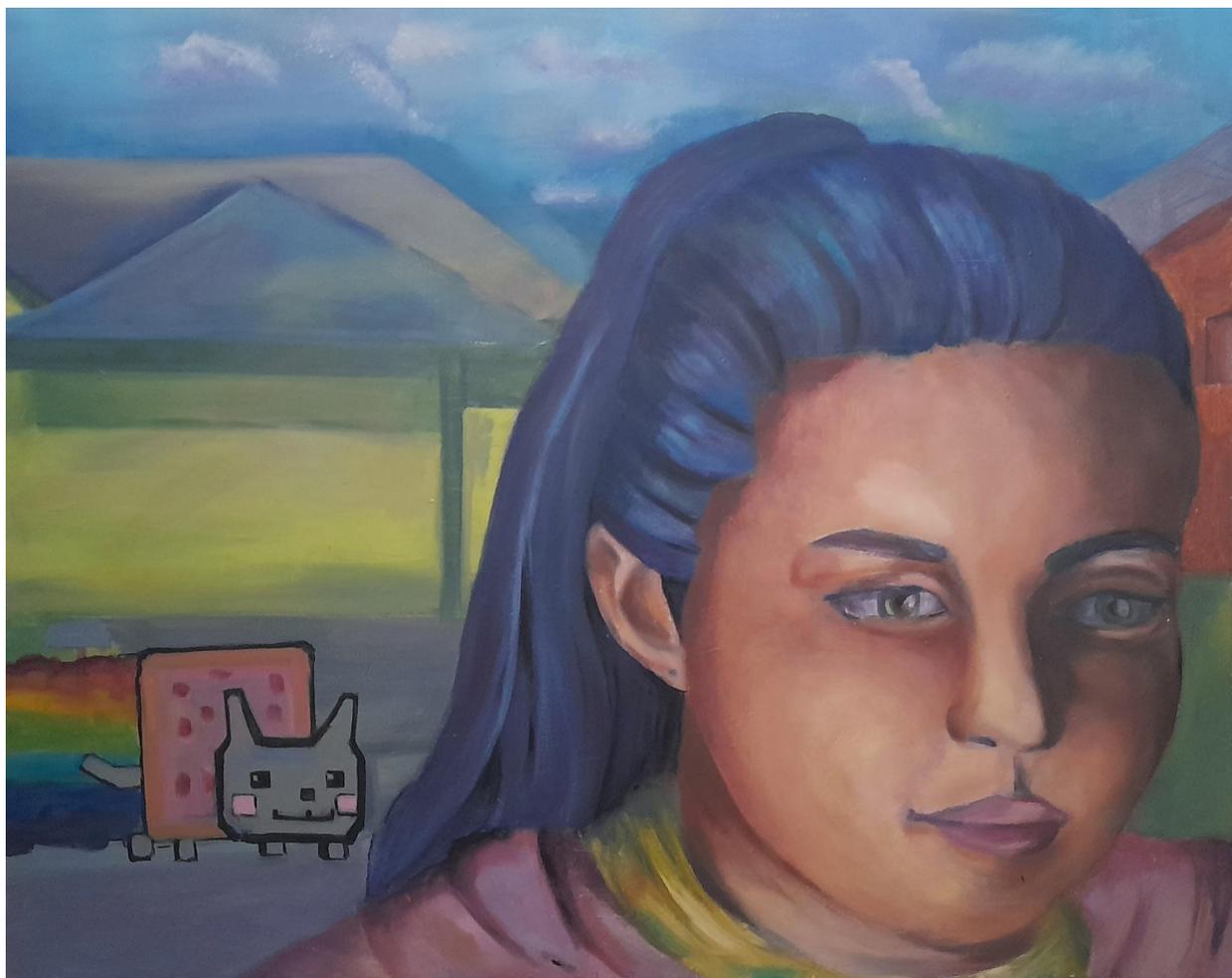

Fig. 93.

Fig. 94.

Fig. 95. Autora: Ana Carolina.
Título: Ese nyancat llenó todo de color.
Soporte: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 81 cm.

Fig. 96.

Fig. 97.

Fig. 98.

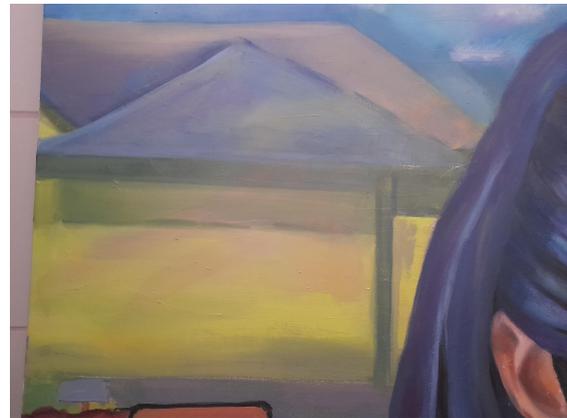

Fig. 99.

Fig. 100.

Fig. 101.

VI. Conclusiones.

Las dificultades técnicas durante el proceso no han impedido que se cumplan los objetivos propuestos. Pictóricamente hemos resuelto de forma aceptable las obras, tratando de reforzar un estilo propio, que aún se está desarrollando. A pesar de los fallos anatómicos y de coloración, se han logrado aspectos técnicos positivos, tales como la definición de luces y sombras o la armonía figura-fondo. De igual forma las obras cuentan con características propias como los rostros idealizados y poco realistas, el tributo a la ilustración, la predilección por la estética del rostro femenino y el uso de la imagen narrativa.

En la parte teórica y conceptual hemos recopilado mucha información interesante que nos ha servido para ampliar nuestros conocimientos y tratar de enfocar mejor la temática. El lowbrow trata de abrirse paso en el mundo del arte académico, es por esto que poco a poco es necesario introducir este tipo de movimientos artísticos en el ámbito universitario, ya que como hemos mencionado el arte debe evolucionar, para esto es necesario romper con la dualidad clásica de arte de bajo y alto nivel. Es esto lo que se propone en este proyecto, aportar un "grano de arena" para que poco a poco esto suceda. Del mismo modo sucede con la diferenciación entre doctrinas, por ello intentamos incorporar elementos ilustrativos en la obra pictórica.

Además con este proyecto se promueve la creación de una iconografía común que identifique a los artistas de nuestro siglo, así como la defensa de nuevas corrientes ideológicas y artísticas que puedan surgir a partir de las tendencias del siglo XX. Los conocimientos tanto técnicos como teóricos que nos aporta este trabajo, pueden verse en la evolución de la obra pictórica, así como en los argumentos plasmados en esta memoria.

Por último cabe añadir que la selección de obras ha sido inspirada en el Surrealismo Pop, pero aún así son totalmente originales, exceptuando la reinterpretación de los fondos, este es otro de los fundamentos que nos llevan a cumplir con el objetivo técnico de encontrar un estilo propio.

VII. Bibliografía:

Blume, CM. (2015). La Estética de la Profecía.

Bretón, André. (01/02/2013). ¿Qué es el Surrealismo?. España: Casimiro libros.

Burton, T. (2008). Burton sobre Burton. Faber y Faber.

Joan.S, Luna. (28/12/2009). Los colores del underground. Bilbao: Astiberri.

Levine,L y Levine, LW. (1990). Highbrow/lowbrow: El surgimiento de la jerarquía cultural en Estados Unidos (Vol. 1986). Prensa de la Universidad de Harvard.

Lowey, I. y Prince, S. (2014). The graphic art of underground countercultural history. New York: Bloomsbury Publishing Plc.

Moroman, MM. (2017). Imágenes de protesta: arte de pared de barrera por Ron English y otros artistas callejeros (tesis doctoral, Universidad de Oregón).

Muñoz Seco, Eva M^a. (26 JUL 2018). El Movimiento *Lowbrow* En España. En *Lowbrow Art*. Orígenes e influencia en el arte gráfico español (26). Madrid: Trabajo fin de máster.

Puga García, Sonia. (2017). Orígenes del movimiento Lowbrow. En el arte Lowbrow (16). Universidad de Granada: Tesis doctoral.

Ryden, M. (2005). Declaración del artista. Wondertooneel: Pinturas de Mark Ryden.

Soto Solier, P. M. (2018). Aprendizaje experiencial del Patrimonio Cultural a través de la performance art en el Grado en Educación Infantil

Triviño Cabrera, L. (2018). La Cámara de las Maravillas de Mark Ryden: formación del profesorado de Ciencias Sociales en educación estética, cultura popular y

literacidad crítica. La Cámara de las Maravillas de Mark Ryden: formación del profesorado de Ciencias Sociales en educación estética, cultura popular y literacidad crítica , 223-248.

Werner Holzwarth, Hans. (15 septiembre 2018). Arte moderno. Una historia desde el impresionismo hasta hoy. España: Taschen.

Williams, R. (1994). El arte lowbrow de Robert Williams . Último suspiro.

Webgrafía:

Aloha, C. (2021). "Tim Burton". Artículo.

<https://www.alohacriticon.com/cine/actores-y-directores/tim-burton/>

(Consultado el 13/05/2022).

Chang, Richard. (16/02/2022). "Lowbrow' Art Champion Robert Williams Inspires Other Artists at Occca". Artículo.

<https://www.google.com/amp/s/voiceofoc.org/2022/01/lowbrow-art-champion-robert-williams-inspires-other-artists-at-occca/%3famp>

(Consultado el 26/06/2022).

Graves, Mab (2016). "About the artist". Página oficial de la artista.

<https://mabgraves.com/>

(Consultado el 16/05/2022).

López, Antonio Javier. (15/12/2016). "Es bueno recordar que hay belleza en el mundo". Artículo.

<https://www.diariosur.es/culturas/201612/15/mark-ryden-bueno-recordar-20161214230440.html>

(Consultado el 16/05/2022).

Marquez, Evelyn. (20/01/2014). "El universo simbólico de Mark Ryden". Artículo.

<https://temporadaderelampagos.com/2014/01/20/mark-ryden/gles>

(Consultado el 26/06/2022).

Sancho, Xavi. (1/11/2007). "El triunfo del surrealismo pop". Reportaje.

https://elpais.com/diario/2007/11/01/tendencias/1193871601_850215.html
(Consultado el 13/05/2022).